钢琴演奏与经典作品分析

唐昊亮 著

延边大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

钢琴演奏与经典作品分析

唐昊亮　著

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏与经典作品分析 / 唐昊亮著. — 延吉：延边大学出版社，2017.8

ISBN 978-7-5688-3474-2

Ⅰ. ①钢… Ⅱ. ①唐… Ⅲ. ①钢琴演奏-研究②钢琴曲-音乐欣赏-世界 Ⅳ. ①J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 214535 号

钢琴演奏与经典作品分析

著　　者	唐昊亮　著
责任编辑	于衍来
装帧设计	中图时代
出版发行	延边大学出版社
地　　址	吉林省延吉市公园路 977 号，133002
网　　址	http://www.ydcbs.com
电子邮箱	ydcbs@ydcbs.com
电　　话	0433-2732435　0433-2732434(传真)
印　　刷	廊坊市海涛印刷有限公司
开　　本	710 mm×1000 mm　1/16
印　　张	10.75
字　　数	160 千字
版　　次	2017 年 8 月第 1 版
印　　次	2018 年11月第 1 次
书　　号	ISBN 978-7-5688-3474-2
定　　价	45.00 元

目 录

第一章 巴洛克以前的键盘音乐 …… 1
第一节 中世纪时期的键盘音乐 …… 1
第二节 文艺复兴时期的键盘音乐 …… 7
第二章 巴洛克时期的古钢琴音乐 …… 13
第一节 古钢琴音乐的繁荣 …… 13
第二节 主要代表人物 …… 17
第三节 经典作品分析 …… 24
第三章 前古典主义时期的键盘音乐 …… 39
第一节 过渡时期的键盘音乐 …… 39
第二节 主要代表人物 …… 42
第三节 经典作品分析 …… 47
第四章 古典主义时期的钢琴音乐 …… 57
第一节 钢琴音乐的迅速发展 …… 57
第二节 主要代表人物 …… 58
第三节 经典作品分析 …… 67
第五章 浪漫主义时期的钢琴音乐 …… 90
第一节 钢琴音乐的辉煌时期 …… 90
第二节 主要代表人物 …… 91
第三节 经典作品分析 …… 104
第六章 19 世纪民族乐派的钢琴音乐 …… 125
第一节 钢琴音乐的民族化发展 …… 125
第二节 俄罗斯民族乐派 …… 126
第三节 北欧民族乐派 …… 130
第四节 西班牙民族乐派 …… 132
第五节 法国民族乐派 …… 134
第六节 经典作品分析 …… 136

第七章　20世纪多元化时期的钢琴音乐 …… 146
第一节　印象主义的钢琴音乐 …… 146
第二节　表现主义的钢琴音乐 …… 149
第三节　新古典主义的钢琴音乐 …… 151
第四节　新民族乐派的钢琴音乐 …… 154
第五节　先锋乐派的钢琴音乐 …… 156
第六节　经典作品分析 …… 157
参考文献 …… 166

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　巴洛克以前的键盘音乐

第一节　中世纪时期的键盘音乐

古老的键盘乐器管风琴虽然在公元前250年就已经出现了，但在当时并没有留下任何文字或乐谱记载，所有的音乐都为即兴创作，因此中世纪之前的音乐没有被保留下来。根据史料记载，发现的最早的键盘音乐是作于1350年的管风琴乐谱。因此，我们对早期键盘音乐的记述也只能从中世纪的后期开始。

一、中世纪时期的键盘音乐发展

中世纪西方音乐发展时期约为公元5世纪至15世纪，这是一个欧洲封建社会产生、发展至衰落的时期。这一时期大致可分为以下三个时期。

前期：约为公元5至10世纪，音乐的发展以即兴创作、口传心授为主。

中期：约为公元11至13世纪，经文歌的产生使中世纪的复调音乐达到高峰，这一时期世俗音乐也得到了很大发展。

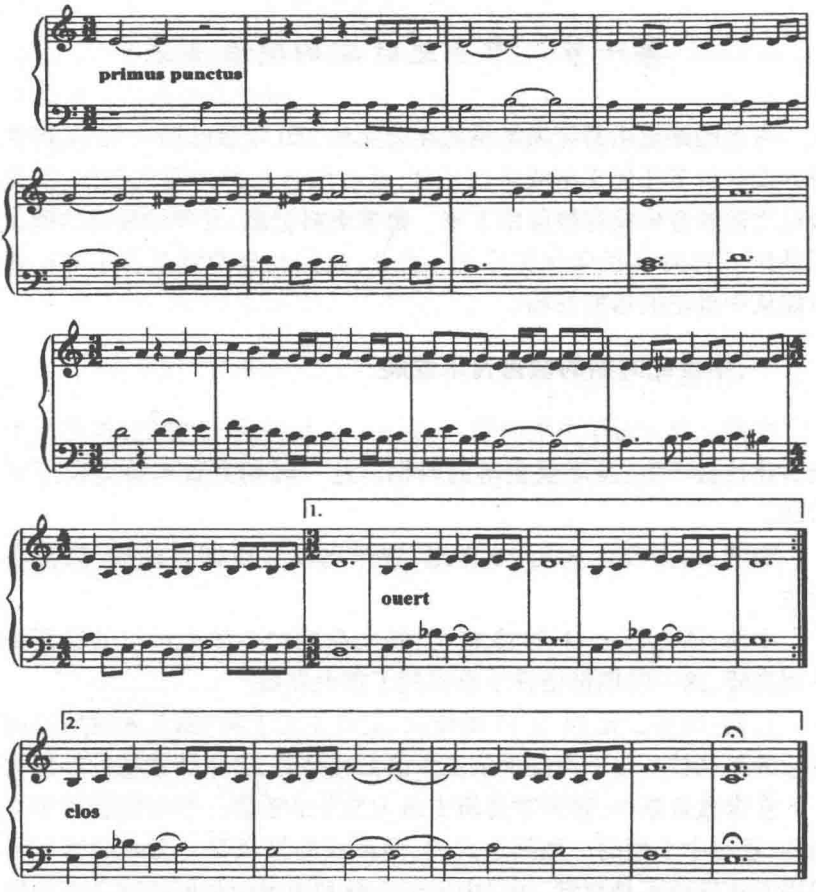
后期：约为公元14至15世纪初，是音乐史上的“新艺术时期”，教会音乐的复调技巧与单声的世俗音乐语汇相结合，音乐体裁变的多样化。

在键盘音乐中，管风琴是历史最为悠久的乐器。当时的管风琴有大型的，还有中小型的。如固定式的、便携式的管风琴。当时的管风琴主要用于宫廷而不是教堂，所以中世纪以前和中世纪早期的键盘音乐资料有很长一段时间处于空白，直到中世纪的中后期才出现真正意义上的键盘音乐。据史料记载，目前世界上能够见到的最早的管风琴乐谱是英国罗伯特桥（Robertsbridge Codex）作于1350年的古抄本手稿，现存于大英博物馆，至于作曲家是谁，还是无从考证。将手稿翻译成现代乐谱（例1-1），该作品由平行五度关系的两个声部构成，体现出中世纪声乐的主要风格

特征，说明当时的管风琴音乐是依附于声乐的形式，即作为声乐的伴奏，或者移植改编声乐曲。

例 1-1

管风琴舞曲

15 世纪上半叶，最有代表性的曲集是依列伯符号谱（Ileborgh Tabla-ture）（图 1-1），这种古老的记谱法是现代五线谱的前身。在该曲集中，共有 5 首前奏曲和 3 首乐曲，这些乐曲与 14 世纪的声乐风格类同的管风琴作品相比，在写作上由原来的平行五度二声部旋律扩展为有

三、六度音程、较为多样化的二声部旋律，有些地方还出现了三和弦，声部间旋律的音域扩展到了十二度。原谱现存于美国费城博物馆。

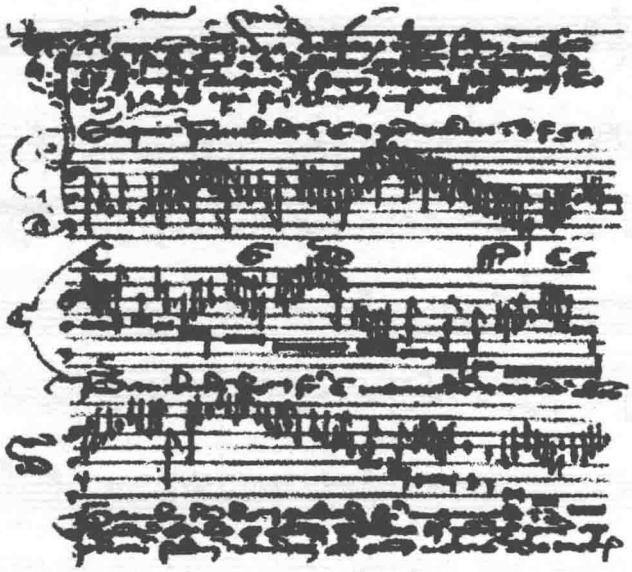

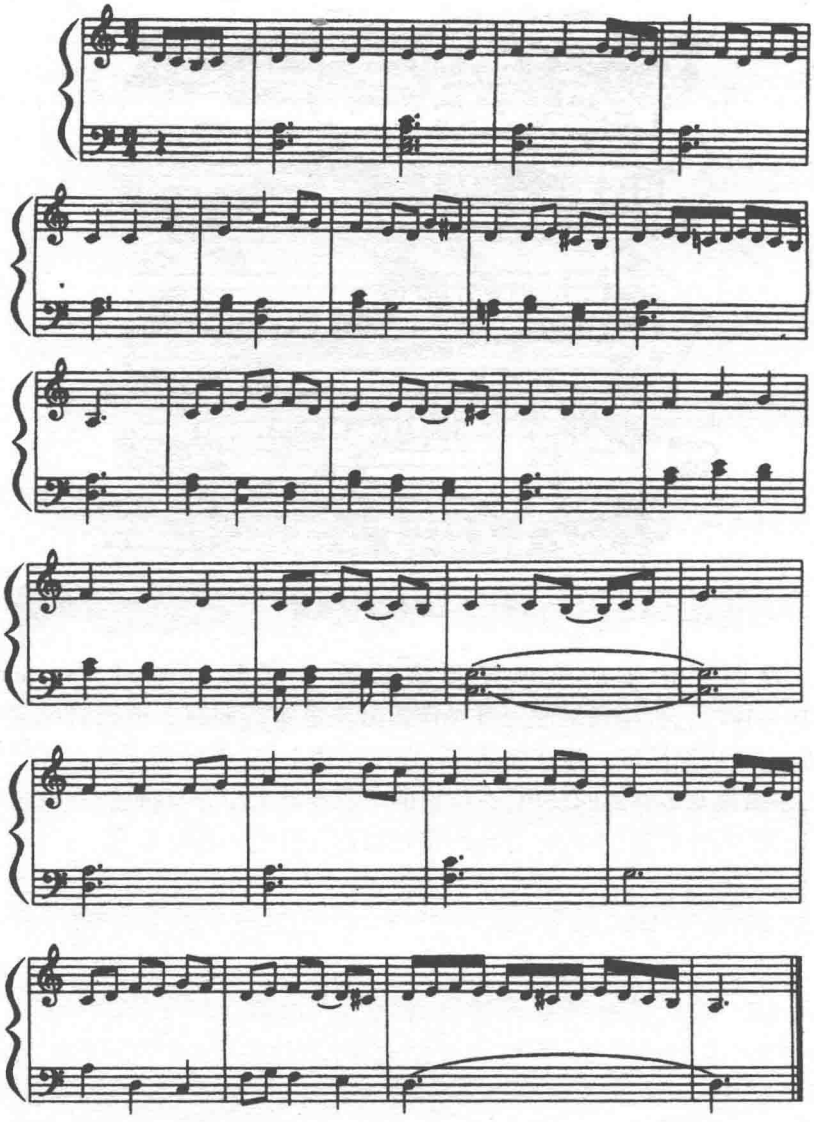
图 1-1　依列伯符号谱

德国纽伦堡的管风琴师康拉德·保曼（Conrad Paumann，1410—1473），也是最早使用符号作曲的中世纪作曲家。他把管风琴音乐推向了成熟阶段。他在作品《我的心》（例 1-2）中采用了自由对位手法，乐曲具有多声部的性质，在旋律的节奏设计上十分有特色，出现了四分音符、八分音符、十六分音符的交替和许多特色的切分节奏。

例 1-2

我的心

保曼 曲

15 世纪虽然有些管风琴曲出现了一些新的创作手法，但是与当时已达到五声部、六声部的声乐复调艺术作品仍有一定的距离。到了 15 世纪下半叶，键盘音乐出现了重要的变革，音乐开始由世俗化和宫廷化转向宗教化，因此出现了一些新的创作手法。最初这种发展是极其缓慢的，后来经过管风琴音乐家们不断地艰辛努力，最终创造出第一种独立的键盘音乐作品体裁——前奏曲，它是键盘音乐脱离声乐形式的第一种独立体裁。这种体裁是一种即兴、短小，以快速音阶走句为主的前奏曲初始状态。

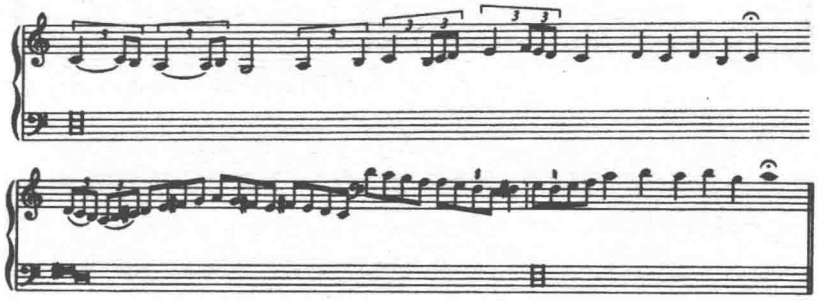
15 世纪下半叶出现的另一部重要键盘作品——《布克斯汉姆管风琴曲集》(Buxheim Organ Book)，于 1475 年编成，其中收集了 220 首勃艮第乐派的管风琴乐曲，原谱现存于德国慕尼黑博物馆。该曲集中最有价值的是 32 首前奏曲，作品显示出了管风琴器乐化技巧的表现化倾向。从中可见 15 世纪下半叶键盘音乐出现的明显变化，结构从三个声部发展到四五个声部，织体从旋律加两个伴奏声部转向多声部复调对位写法，并运用了一些模进手法。虽然这时候的管风琴音乐有了明显的进步，但与已经达到五六个声部的复调声乐艺术相比较仍落后甚远。

中世纪时期的“前奏曲”，实际是当时担任教堂唱诗班伴奏的管风琴师，在圣咏合唱开始之前用于活动手指的练习曲。该练习曲由即兴弹奏的一些音阶走句的片段演变而来，所以旋律声部的节奏非常自由，不按严格的小节来划分。这种写法在复调音乐中实属罕见。

例 1-3

管风琴前奏曲

佚名 曲

二、中世纪键盘音乐风格

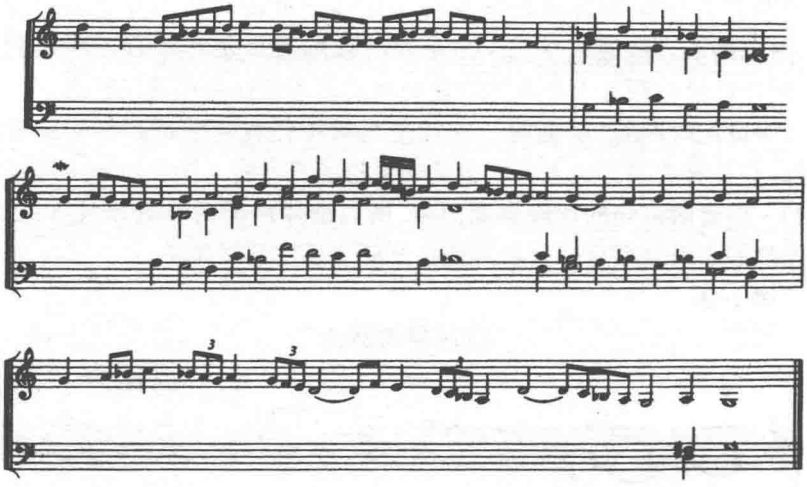
中世纪键盘音乐的重要发展使单声部走向了多声部，为文艺复兴时期复调音乐的形成打下了基础。

中世纪的键盘音乐主要以管风琴为主，属于复调音乐发展的初期，旋律音域大约在两个八度，和声仅仅是多声部对位的“副产品”，尚未具有独立的和声意义。这时的管风琴曲受到勃艮第乐派大师创作的三声部世俗歌曲风格的影响，采用福布尔顿假低音手法，这样键盘音乐逐步进入了三声部、四声部的时代，也显示出低声部旋律在复调音乐中的重要性。

例 1-4

管风琴前奏曲

佚名 曲

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二节　文艺复兴时期的键盘音乐

一、背景

14 世纪，欧洲的封建主义制度和理想开始衰退，城市中手工业生产获得发展，商业贸易日趋发达。中世纪后期的半停滞的、地方化的、非营利性的经济，逐渐过渡到充满活力的世界性的资本主义经济。西方历史上一个新的文明时期开始了——文艺复兴时期。

在西方音乐史中，文艺复兴时期为 1430 年前后至 1600 年前后。这一历史时期，又可大致划分为：文艺复兴早期（1430—1490）、文艺复兴中期（1490—1560）和文艺复兴晚期（1560—1600）。

文艺复兴时期是社会繁荣、科学发展的时代，“人文主义”（Humanism）是文艺复兴的主要思想。在人文主义思想的强力推动下，音乐家的地位得到了提高，键盘音乐有了明显的发展。由于此时管风琴进入了装有音栓的时代，管风琴音乐的创作也有了发展，因此乐器的表现力比起中世纪大为丰富。另外，由于印刷术的推广应用，乐谱得以保存和流传，促使了一大批音乐家开始进行创作，从而推动了键盘音乐的发展。此时管风琴开始在德国、意大利、西班牙、荷兰各地迅速发展，古钢琴则在英国出现了它的第一个繁荣时期。

16 世纪，古钢琴的流行使键盘乐器从中世纪管风琴的单一种类扩展到楔槌键琴、羽管键琴和管风琴等诸多种类。同时各种新的曲式体裁出现，如托卡塔（Toccata）、管风琴众赞歌（Chorale）、利切卡尔（Ricercar）、坎佐纳（Canzona）、变奏曲及各类舞曲大量产生。

二、文艺复兴时期的键盘音乐发展

文艺复兴时期的键盘音乐呈现多声部的音乐特征，音域拓展到了 4 个八度，旋律带有歌唱性，大多以级进为主，并与歌词的抑扬顿挫关联，旋律中的节奏也有了变化，有宗教与世俗之分。此时的音乐调式主要以中古调式为主，曲式较为自由而多样化。

(一)管风琴音乐

16世纪初,文艺复兴的第一代代表人物是德国南方海德堡著名的宫廷管风琴师阿诺尔特·施利克(Arnolt Schlick,1460—1517),他的作品具有中世纪式的严谨结构。他创作的管风琴曲,基本摆脱了前奏曲中的自由即兴手法,运用了当时颇为流行的定旋律手法,将格里高利圣歌的旋律作为低音持续音在键盘上出现,体现了上帝的神圣与威严;同时他的音乐中那种抒情流畅的旋律又预示了文艺复兴时期的来临,这种具有升腾感的哥特式管风琴音乐风格对后来巴赫的创作有直接的影响。

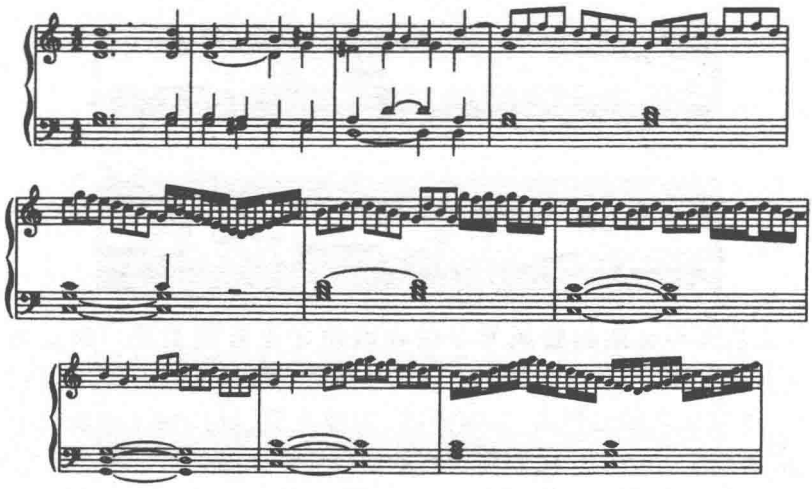
作为文艺复兴运动的发源地,这时期意大利的作曲家已开始采用基本动机来进行创作,音乐作品常使用纯粹的对位手法。如管风琴音乐则以大小调式为基础,在织体上饱满丰富,在音响上变化多端,色彩绚丽。16世纪意大利管风琴音乐最早的代表人物是吉罗拉莫·卡瓦佐尼(Girolamo Cavazzoni,约1509—1577),他是意大利早期发展键盘乐器演奏技巧的重要人物之一,定旋律手法是他创作中最常用的手法。在对素歌的运用上他比较自由,经常对原来的素歌旋律加以节奏上的改编,或者加进新的旋律素材,使形式和内容都得到了丰富。

意大利文艺复兴时期被公认的三位大师有:安德烈亚·加布里埃利(Andrea Gabrieli,1515—1585)及其侄子乔万尼·加布里埃利(Giovanni Gabrieli,1557—1612)、克劳迪奥·梅鲁洛(Claudio Merulo,1533—1604年)。他们开创了新的管风琴音乐风格,他们的音乐作品都为键盘乐器而作,在创作上以庄严华丽的织体交织,快慢交替,疏密相间,大量运用完整的和弦及流动的音阶走句,摆脱了声乐复调对位的因素。如安·加布里埃利的作品采用音阶式流畅旋律,多用模仿模进手法,音乐色彩绚丽,嘹亮豪华,丰富了键盘音乐的语汇,表现当时的社会繁荣与节日喜庆的景象(例1-5)。乔·加布里埃利的作品在结构上运用了高超的技巧,创作了许多有特色的主题,体现了坦率纯真、自然而有朝气的音乐风格,反映出亲切活泼的威尼斯精神。

例 1-5

前奏曲

安·加布里埃利 曲

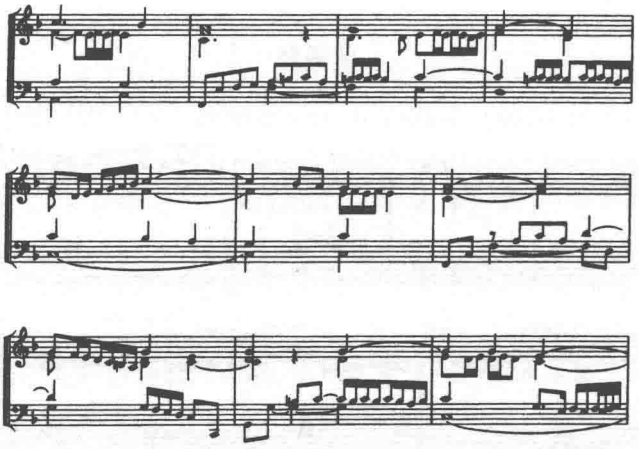
克·梅鲁洛是16世纪意大利最著名的管风琴演奏家及作曲家,“托卡塔”这一体裁的发展是他对管风琴音乐做出的最大贡献。他开创了托卡塔最基本的作曲法则(在创作中的想象力和创造性),使托卡塔进一步发展。他大量地运用延留音和其他延长的、重复的不协和音程;装饰音、节奏变化及音阶经过句使织体更加活泼,形成对比的中间段;并把各条主题相继用模仿来发展,这些手法充分体现了管风琴音乐磅礴的气势。他的作品远远先进于他的同时代人,尤其从精心安排的各个段落的终止式及转调来看,和弦已不再仅仅作为复调对位的“副产品”而具有相对独立的和声结构功能意义。

例 1-6

托卡塔

克·梅鲁洛 曲

文艺复兴时期的管风琴音乐在西班牙也有所发展。如安奥·德·卡贝崇(Antonio de Cabezon,1510—1566),被后世称为“西班牙的巴赫”。他的音乐深沉严肃,朴素严谨,旋律庄重,对位加花手法精心设计,应用适度。他曾用16世纪流行的西班牙帕凡舞曲的主题进行变奏,开创了管风琴变奏曲的先河。

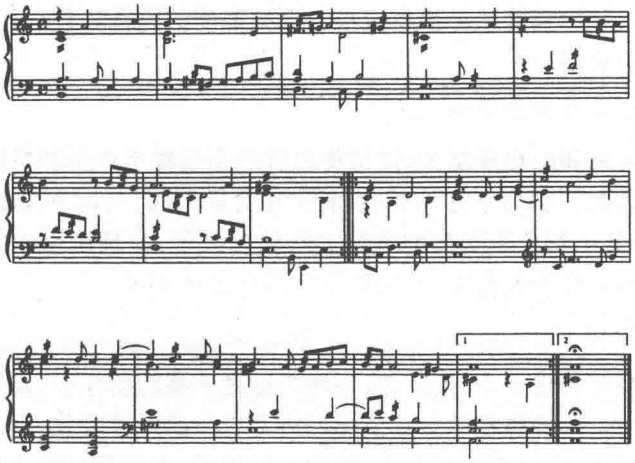
(二)古钢琴音乐

16世纪古钢琴音乐发展最快的国家是英国,它是第一个建立与管风琴不同的、独立的羽管键琴音乐风格的国家。在英国的伊丽莎白女王时代(1558—1603),音乐上呈现出空前繁荣的景象,形成了钢琴艺术史上“古钢琴第一盛期”,在键盘乐方面以维吉那琴古钢琴乐派为代表。这种乐派从琉特琴上吸取营养,建立了自己的键盘语汇。由于古钢琴不如管风琴那样具有长音持续的功能,因此,他们的创作主要发挥古钢琴灵巧、善于装饰、弹奏分解和弦的特色。在古钢琴音乐中,他们大量运用琶音、三度、六度、音阶走句、装饰音等,来表现世俗生活情趣,并创造和大量运用了轻松活泼的变奏曲、舞曲等体裁,散发出浓郁的世俗生活气息。其中最著名的作曲家有威廉·伯德(Willian Byrd,1543—1623),其风格质朴自然,创作的乐曲以舞曲和变奏曲居多。

例 1-7

帕凡舞曲

威廉·伯德 曲

约翰·布尔(John Bull,1563—1628),其作品以“炫技”而盛名;吉本斯·奥兰多(Gibbons Orlando,1583—1625),其作品在艺术上完美成熟。

文艺复兴时期的最后一位键盘乐大师是荷兰的 J. 斯韦林克(Jan Pieterszoon Sweelink,1562—1621),他既是管风琴大师又是羽管键琴大师,对德国键盘乐的影响很大,被人们称为“德国管风琴大师的造就者”。他的管风琴音乐大量汲取了英国维吉那琴乐派的演奏风格和变奏技巧,又结合意大利管风琴音乐的对位手法,很有特点。

三、文艺复兴时期的音乐体裁

文艺复兴时期键盘作品取材于世俗舞曲与宗教歌曲,以管风琴作品为主,但古钢琴作品也呈现出欣欣向荣的景象,出现了前奏曲、托卡塔、利切卡尔和幻想曲、坎佐纳、舞曲、变奏曲等体裁的初步创作。

1. 前奏曲

前奏曲是中世纪摆脱声乐的束缚独立发展出来的键盘音乐体裁,在文艺复兴时期的作曲家手中,得到进一步发展。这一体裁常用完整的和弦及快速流动的音阶走句。代表作曲家:安德烈亚·加布里埃利、乔万尼·加布里埃利。

2. 托卡塔

托卡塔属于即兴风格的体裁，它是继前奏曲之后又一种适合表达键盘音乐语汇的体裁之一。这个词源于意大利的动词 toccare（触动），这一词汇使人联想到管风琴家在键盘上即兴演奏的情景。代表作曲家：克劳迪奥·梅鲁洛。

3. 利切卡尔和幻想曲

利切卡尔和幻想曲是 16 世纪初出现的不依赖于声乐和舞蹈节奏的独立器乐体裁。利切卡尔和幻想曲没有明显不同，有时两个词交替使用，通常对几个对比不明显的主题进行依次模仿，这种风格主要表现在管风琴曲中。代表作曲家：安德烈亚·加布里埃利等。

4. 坎佐纳

坎佐纳常出现于 16 世纪 20 年代的键盘乐器的创作中，是重要的乐器体裁之一。这种体裁的特点是不做声部复杂的对位变化，而是采用自由变奏的技巧，以和声结构为主；结构流畅连贯，主题素材的处理逻辑严谨。坎佐纳比利切卡尔和幻想曲的出现稍晚一些，它是从声乐的合唱中衍生出来的，在意大利作曲家的实践下变成了典型的器乐风格。代表作曲家：吉罗拉莫·卡瓦佐尼。

5. 舞曲

在 16 世纪的器乐曲中有相当一部分键盘乐器的乐曲是舞曲。它一般为两首一组或三首一组的组曲。这种形式为后来组曲体裁的发展奠定了基础。常见的有西班牙的帕凡舞曲（Pavane）、德国的阿勒芒德舞曲（Allemende）、法国的库朗特舞曲（Courante）。代表作曲家：威廉·伯德。

6. 变奏曲

在中世纪的音乐里，变奏音乐手法就已存在，但作为成熟的体裁是在 16 世纪才出现的，且是以和声为基础进行变奏的舞曲。16 世纪 30 年代是英国变奏曲创作的繁荣时期。代表作曲家：约翰·布尔、威廉·伯德。

文艺复兴时期的键盘音乐体现了庄重、均衡、稳定的风格，它使键盘音乐摆脱了声乐的依附，有了自己的独立功能，形成了有特色的键盘音乐体裁，为巴洛克时期键盘音乐的繁荣发展奠定了基础。

需要全本请访问 www.ertongbook.com